Ilustração: Conceitos e Técnicas

Seja bem-vind@ a mais uma aula!
Nessa aula da Faculdade Descomplica iremos aprender e entender principalmente sobre as diferenças entre desenho e ilustração bem como suas técnicas, além disso, iremos aprender sobre:

História e desenvolvimento da ilustração no Brasil: com isso você vai entender a história da ilustração no Brasil, construção da profissão no país;
Comunicação Visual: vamos definir comunicação visual bem como podemos usá-la para diversas áreas do conhecimento;
Materiais e técnicas de impressões tradicionais: vamos entender quais os tipos de materiais e impressão de desenhos e ilustrações.

Vamos começar? **Bons estudos!**

1. Conceito de Desenho e Ilustração

Desenho é uma maneira de traduzir o mundo exterior e dar forma concreta a ideias abstratas. Podemos classificar o desenho em:

Desenho representativo: permite visualizar o objeto em foco como uma forma ou como uma série de formas;

Desenho não figurativo: a expressão se liberta da necessidade de representar o que é visto e o resultado é uma abstração gestual.

Por sua vez, **Ilustrações** são imagens utilizadas para acompanhar, explicar, adicionar informações, sintetizar ou mesmo apenas decorar textos. Como o próprio nome indica, o conceito de ilustração já é cheio de significado e luz, e se dedica a transmitir informações a outras pessoas.

Nesse aspecto, vale relembrar outros dois conceitos:

Abstração: um conceito estético que descreve algo que é baseado no real, mas foi "destilado" para seu mínimo essencial em termos de forma, cor ou tom, em geral, removido de seu contexto original.

Representação: Algo que parece, lembra, ou representa outra coisa. Em desenho, isso também é conhecido como "figurativo", uma vez que há uma tentativa deliberada de imitar a coisa desenhada.

Exemplo de abstração.

Exemplo de representação.

Esses conceitos são importantes para os processos de desenvolvimentos criativos tanto para a realização de desenho quanto

ilustrações. Em relação a fronteiras ou diferenças, é claro que a ilustração está entre arte e design.

Embora nunca tenha sido considerada arte com uma letra “A” maiúscula, nem tenha sido totalmente aceita como uma disciplina independente no design, as ilustrações foram herdadas por artistas e designers. Observe o quadro a seguir, as principais diferenças entre desenho e ilustração:

Desenho	Ilustração
• Bidimensional; • Mais livre; • Experimental; • Representativo; • Não-Figurativo; • Suporte artistico.	• Explica algo; • Representativa; • Acompanha; • Interpreta; • Acrescenta; • Informa; • Sintetiza; • Decora.

É importante para o entendimento profundo sobre a evolução e desenvolvimento da profissão de desenhista e ilustrador no Brasil, conhecer um pouco de sua história.

2. História e desenvolvimento da ilustração no Brasil

A arte chegou ao Brasil em seu descobrimento. Era através da pintura que se apresentavam as descobertas no novo continente no período pré-fotografia. Porém, até o ano de 1808, quando o príncipe Dom João chegou no Brasil, não existia uma única tipografia nacional. Todas as publicações eram importadas.

Somente no final do século XIX e início do século XX, quando começaram as produção de livros em português brasileiro, que o cenário nacional de ilustrações aqueceu. Nesse período surgiram ilustradores importantíssimos, como Calixto Cordeiro, Julião Machado e Figueiredo Pimentel.

Foi em 1905, que surgiu a revista Tico-Tico. Foi nessa revista que contos, poesias e histórias em quadrinhos foram publicadas. Ilustradores como Angelo Agostini, Luiz Sá, Alfredo Storni, Monteiro Filho e Max Yantok foram nomes importantes desse período e revista.

A revista "Ilustração Brasileira" foi criada em junho de 1909. Com a união de importantes figuras da arte e da literatura brasileiras. Entre os nomes dessa revista podemos citar São eles: Mário de Andrade, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Júlia Lopes de Almeida, Luiz Delfino, Manuel Bonfim, Coelho Neto, entre outros. Muitos desses nomes participaram do Movimento Modernista Brasileiro em 1922.

Já nas décadas de 60 e 70, foram lançadas obras de autores internacionais famosos como os Contos de Andersen e Contos de Grimm. Grande parte desses livros foram ilustrados por Roswita Bitterlich Winger e Nelson Boeira Faedrich.

Essa década pode ver ilustradores como Ziraldo e Mauricio de Sousa criarem alguns de seus personagens mais famosos, como é o caso da turma do Pererê, Cascão, Cebolinha e Mônica. Esses personagens começaram a imprimir suas histórias e mitologia em jornais e revistas da época.

Atualmente, mesmo com diferentes ferramentas e técnicas as ilustrações são encontradas em diversos veículos, suportes e mídias de comunicação. São criadas em computação gráfica, papel, tinta, mas em todos os casos com muita criatividade e capacidade de comunicar.

Entre as publicações relevantes, que publica ilustrações e divulga o portfólio de brasileiros, podemos citar a Revista Zupi e a ABC Design. Ambas podem ser uma ótima fonte de inspiração para você!

3. Comunicação Visual

Como comentei acima, a ilustração deve comunicar de forma visual. Mas o que seria comunicação? Como ela pode ser percebida no campo visual?

Comunicação, segundo o dicionário, é uma palavra derivada do termo latino "communicare", que significa "partilhar, participar algo, tornar comum“, “troca de mensagens”. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Portanto, a comunicação é a ação de tornar uma mensagem ou informação comum a muitos, ou seja, partilhar. Como citação direta posso dizer que comunicação visual pode ser:

* **Rudolf Arnheim:** todo meio de comunicação expresso com a utilização de elementos visuais, como: ícones, fotografias, desenhos, gráficos, vídeos entre outros;

* **Donis A. Dondis:** toda transmissão e recepção de uma mensagem por meio exclusivo da visão. Para tanto, a comunicação visual faz uso da **Linguagem Visual**.

É importante destacar que para se comunicar visualmente por meio do desenho e/ou ilustração é necessário que se imprima a ideia de alguma forma. Essa impressão pode se dar de diversas formas, dependendo do artista e/ou designer praticamente qualquer suporte pode ser utilizado para a impressão.

4. Materiais e técnicas de impressões tradicionais

Impressão é a transmissão de qualquer conteúdo ou conjunto de elementos gráficos em um formato digital ou não, para um meio capaz de comunicar alguma coisa. Para isso é necessário ter materiais (suportes e meios) e técnicas para realizá-las.

Entre os suportes mais comuns podemos citar os papeis, tecidos, plásticos, vidros, metais, madeiras e paredes. Já os materiais poderíamos mencionar os lápis com grafites, de cor, os gizes de cera e pastéis, os pincéis, canetas tinteiro e marcadores, nanquim, diluentes, tintas em aerossol, liquidas e pastosas, réguas, compassos, esquadros, mesa digitalizadora, além das impressoras mecânicas, eletrônicas e digitais.

Quanto técnicas podemos citar:

* **Pintura:** um artista aplica a tinta sobre um suporte;

* **Xilografia:** processo e técnica de gravura em relevo sobre madeira que permite a impressão, a ilustração é entalhada na prancha de suporte;

* **Litografia:** processo de reprodução que consiste em imprimir sobre papel, por meio de prensa, um escrito ou um desenho executado com tinta graxenta sobre uma superfície calcária ou uma placa metálica;

* **Offset:** baseado na repulsão tinta-água;

* **Flexografia:** Um sistema de impressão em alto-relevo a partir de matrizes de borracha;

* **Serigrafia:** a tinta é aplicada em superfícies por meio de telas sintéticas especiais revestidas com uma finíssima camada impermeável

* **Tampografia:** sistema indireto de impressão que utiliza um clichê em baixo relevo;

* **Sublimação e Hot stamping:** a impressão é realizada no suporte por meio de alta temperatura;

* **Digital:** por meio de um computador a impressora aplica a tinta direto no suporte;

* **Grafite:** artista aplica tinta por meio de técnica spray;

* **Tridimensional:** por meio de um computador, software de modelagem e uma impressora é possível imprimir um modelo tridimensional de um objeto.

Dentro de suas possibilidades e tempo, compre e teste esses materiais, tentando imprimir suas ideias de forma visual. **Até a próxima!**

Atividade extra

Em sua segunda temporada o seriado da Netflix “Abstract: The Art of Design”, pode ser um poderoso exercício para entender materiais e técnicas de ilustração, desenho e design. A Netflix disponibilizou gratuitamente o documentário no Youtube, a série fala sobre alguns dos "designers mais criativos" de diferentes áreas.

Série Documental - Abstract: The Art of Design
Episódio 1 – Ilustração: Christoph Niemann
Disponível na Netflix.
Link:
https://www.youtube.com/watchtime_continue=8&v=q_k8fVNzbGU&feature=

Neste episódio: De capas nova-iorquinas a esboços do Instagram, o ilustrador Christoph Niemann brinca com abstração e interativi - e questiona a autenticidade.

Referência Bibliográfica

- DABNER, David; STEWART, Sandra; ZEMPOL, Eric. **Curso de design gráfico.** São Paulo: Gustavo Gili, 2014.
- LEBORG, Christian. Gramática visual. São Paulo: Gustavo Gili